

Interview with Kan TAI-KEUNG

칸 타이쿱 인터뷰

Kan TAI-KEUNG SBS
CEO of Kan & Lau Design Consultants, China

칸 타이쿱 SBS
Kan & Lau Design Consultants 대표, 중국

As a world-renowned designer and artist, Dr. Kan has earned numerous awards. Starting his career as a designer from 1967, Kan was the first designer elected as one of the “Hong Kong Ten Outstanding Young Persons” in 1979; the only designer to receive the Urban Council Design Grand Award in 1984; and was the first Chinese to be included in “Who’s Who in Graphic Design” of Switzerland in 1995. He was conferred Honour of Bronze Bauhinia Star in 1999 and Silver Bauhinia Star in 2010. Kan’s art and design works have earned him international publicity through exposures in local and overseas exhibitions, which included “From Life to Mind: Kan Tai-keung’s Design & Art” at the Hong Kong Heritage Museum in 2002, over 200,000 visitors had been to the exhibition. Kan also actively involves in educating and promoting art and design profession. He was the Dean of the Cheung Kong School of Art and Design, Shantou University, Guest Professor of Central Institute of Fine Arts in Beijing and Guest Professor of Tsing Hua University of Fine Arts in Beijing. He is also a Fellow Member of Hong Kong Designers Association; Member of Alliance Graphique Internationale; Advisor of the Leisure & Cultural Services Department and Honorary Advisor of Hong Kong Museum of Art. In 2005, Kan was awarded an Honorary Doctor of Design in the Hong Kong Polytechnic University.

국제적으로 저명한 디자이너이자 예술가인 Dr. Kan (이하 칸)는 많은 상들을 수상했다. 그는 1967년 디자이너로 활동하기 시작했으며, 1979년 “Hong Kong Ten Outstanding Young Persons”에 디자이너로서 처음으로 선정되었다. 디자이너로서 유일하게 1984년에 Urban Council Design Grand Award를 수상했으며, 1995년에는 스위스의 “Who’s Who in Graphic Design”에 중국인으로서는 처음으로 명단에 올랐다. 그는 1999년에 Honour of Bronze Bauhinia Star를 수여 받았고, 2010년에는 Silver Bauhinia Star를 수여 받았다. 칸의 예술 및 디자인 작업들은 국내외 전시에서 많은 국제적 매스컴의 관심을 받았다. 그 중 2002년 홍콩 유산박물관 (the Hong Kong Heritage Museum)에서의 “From Life to Mind: Kan Tai-keung’s Design & Art” 전시는 약 20만명 이상의 관객을 기록했다. 칸은 또한 예술과 디자인 분야의 교육과 홍보에 활동적으로 참여하고 있다. 그는 산터우대학교의 Cheung Kong School of Art and Design의 학장이었고, 베이징에 소재한 Central Institute of Fine Arts의 초청교수였으며, 베이징에 소재한 칭화대학교 미술대학 (Tsing Hua University of Fine Arts) 의 초청교수였다. 또한 그는 홍콩 디자이너 협회 (Hong Kong Designers Association)의 회원이며, Alliance Graphique Internationale 회원이며, 홍콩정부의 LCSD(the Leisure & Cultural Services Department)부서의 고문이자 홍콩 미술박물관의 명예고문이다. 2005년 칸은 홍콩 폴리테크닉 대학 (Hong Kong Polytechnic University)의 명예박사 학위를 수여받았다.

1. Since years before, you have mentioned that ‘design should learn to break its boundaries while it embraces culture’. Your recent design works also cleverly delivers Asia’s colors based on Asian cultural characteristics. Please share us your insights and your reviews (from past 40 yrs of your experience) on contemporary concept, expression & styles from ‘Contemporary Design with Asian cultures’ perspective.

It is no doubt that design always contains the cultural factor. Designers’ works often echo their life experience, feelings and traditional culture. Culture is something more than an object which is alive and has its continuity. It should never be blockaded in the past but integrated into the attitude and sentiments of the modern way of life. This is what breaking boundaries means but we should absolutely not abandon our traditions.

Living in Hong Kong and China, it is expected that I am under the great influence of (greatly influenced by) Chinese traditional culture. However, I am also frequently exposed to the culture of the west and also the of East-asia and so this is the reason that you can see a lot of Asian cultural features in my design.

In the early 60s, I was greatly influenced by the idea of Bauhaus while learning art and design. In the same period, my design showed a lot of modern elements. However, I realized I didn’t really understand and pay attention to the traditional culture of my own country after working as a designer for a few years. Therefore, I returned to Chinese culture, learning and trying to put cultural features into my works. Starting from the 80s, I further merged my design with traditional eastern philosophical thinking. Not relying on the usage of traditional graphics and existing elements to present Chinese culture, I wished to infuse the quintessence of Chinese culture into my design, merging the two into one. As an avid artist Chinese ink painting, I easily put aesthetic qualities of ink art into my designs. In recent years, I always combine calligraphy with my works.

Designers will have different ways of expressing their idea in different stage of life; however it never strays far from its own culture. Traditional culture will transform into modern thoughts in different period of time and different living environment.

2. How is the concept 'Smart' perceived in contemporary Chinese's lifestyle? Does it have link to China's traditional philosophy, and if so, what linkage does it have?

The lifestyle in China nowadays is certainly different from the past. However, the Chinese philosophies, like Confucianism and Taoism, has its foundation a thousand years ago. Considering that Buddhism also emerged in the Tang Dynasty, men have lived by these philosophies through the long history of China. These are eternal wisdoms defying the test of time) and we still find them wonderful today.

In the past 200 years, political environment in a large extent harmed our traditional wisdom during the modernization process of China. However, instead of abandoning our culture, the Chinese now return to explore our traditional culture and keep going-on. We should connect traditional idea with modern living and pour the modern emotion into it and not merely apply old thoughts rigidly. Like the time in Tang and Ming dynasty, Chinese wisdom can continue to develop only if we can integrate traditions with our way of living.

3. China's cultural design on 'smart' objects has constantly developed, and it seems to be encountering the golden-age. The word 'smart' may refer to technological concepts as 'smart-phones', but may also refer/include to the concept 'wiseness(賢明, 高明, 明智)'. What is your view/philosophy on the concept 'smart' in aspect of East Asian & Asian Philosophic perspective? In what way (or how) do you think this concept is represented in design?

Whether it is in China or the west, innovation is necessary for a society to progress. There are always new inventions in each new generation. Inventions constantly improve men's living and this could be called "Smart" or let's say "Wisdom". These "wisdoms of living" explore the hidden elements of the universe in order to enhance civilization on a material level. However, the culture of "smart" or "wisdom" we mentioned above is not limited to materiality but also the spiritual life. Both are intricately related?. We should be more open-minded while dealing with new thinking and innovation. We can apply new ideas in our design and make use of new technology to complete cultural tasks for us which can be kind of culture.

4. What significance does Digital Environment have for Asia's (especially China's) designers? Because creativity can be experimented beyond local limits, there is an opportunity for Asian design to take a leading role. But on the other side, what used to be designers' distinctive skill is vanishing because digital-production-tools can be easily used by anyone. Losing profession's distinctive skill damages designers' stand; in this case, could advance of digital environment mean a threat instead of opportunity for designers?

Modern people should be positive towards the change of technological environment. The process of human civilization is fueled by the breakthrough of technology. Whether it is a current improvement or future enhancement, it would definitely bring advantages to humans. However, the prerequisite is a philosophical connotation. If there is no ethical constraint, technology could become harmful. Albeit the advancement of technology can help human create things beautifully, it may not contain any spirit or meaning. In this case, the unique position of designers will never vanish. We should apply new technologies in other means to help create and express but not see it as a threat. If we know how to utilize it, technology can benefit design. However, if a designer is so easily replaced by technology, it must be because of inadequacy.

5. 'Smart' has emerged as today's aesthetical and important value. But sometimes information dead-zone occurs; sometimes it is doubtful if we are really living in a smart world when we do not react fast enough to natural disasters such as earthquake, snow storm or flood. In other words, smart technology has advanced, but nature over-powers technology advancement with greater change. Digital-technology-oriented 'smart' raises negative reaction like the Luddite Movement. Using old technology instead of new technology could also be the 'smart' choice. What is your opinion on this paradox?

It is no doubt that new concept of "smart" or technology will give rise to new aesthetic values. Those new aesthetic values enrich the old logic of thinking which is the way how world art history is inherited. Actually the new aesthetic value brought by smart technology is a kind of motivation for better design. Information is different from knowledge. Information is something that can be searched but it may be false or meaningless, even a piece of trash. However, knowledge will become wisdom after going through a process of reflection and internalization. If a designer does not know how to think and digest the knowledge brought by new technologies, those technologies will only become a detrimental force. Turning back to the natural way of living is a good living attitude. However, abandoning the use of new technology completely is only a way to shirk.

1. 선생님께서는 오래 전 문화를 품을 줄 알되 그 틀을 깬 줄 아는 디자인을 언급하셨습니다. 지금 현재도 역시 아시아의 문화적 특성을 지닌 아시아만의 색을 가진 디자인을 추구하시는데, 40년 넘게 작업하시면서 과거의 '아시아 문화를 가진 현대 디자인'의 개념에서 현재의 개념, 표현 및 스타일의 변화에 대해 느끼신 점을 말씀해 주십시오.

디자인이 항상 문화적 요소를 수반하는 것은 의심의 여지가 없습니다. 디자이너의 작업은 일반적으로 그들의 삶의 경험, 감성 그리고 전통문화를 반영합니다. 문화는 오브제 이상의 것으로 살아있고 연속적인 것입니다. 그것은 과거로 단절되는 것이 아니라 현대 삶에 태도(attitude)이자 정서로서 융합되어야 합니다. 경계를 허문다는 것은 바로 이런 의미이며, 우리는 고유의 전통을 절대 버려서는 안 됩니다.

중국과 홍콩에 살며, 제가 중국 전통 문화에 영향을 받을 것이라 (중국 전통문화의 영향 하에 있을 것이라) 생각될 수도 있습니다. 하지만 저는 서양이나 동아시아 문화에도 자주 노출되며, 제 디자인에서 아시아 문화적 특징들을 찾아볼 수 있는 이유는 여기에 기인하였습니다. 1960년대 초기에 예술과 디자인을 배우며 저는 바우하우스의 아이디어에 많은 영향을 받았습니다. 당시에 저의 디자인은 많은 모던 요소들을 보여주었습니다. 그러나 몇 년 동안 디자이너로 활동하며 모국의 문화에 대해 주의를 두지 않았고 또 제대로 이해하고 있지 않음을 깨달았습니다. 그래서 저는 중국 문화로 돌아가 제 작업들에 문화적 특징들을 반영하기 위해 공부와 시도를 했습니다. 1980년대부터 저는 더 나아가 저의 디자인에 전통적인 동양철학 사상을 반영했습니다. 전통적 그래픽이나 기존의 중국문화를 상징하는 요소들의 사용에 의지하는 것이 아니라, 디자인에 중국 문화의 정수를 저의 디자인에 붙여넣어, 두 가지가 하나로 어우러지기를 원했습니다. 열렬한 중국 문화 예술가로서, 저는 묵화의 미적인 품격을 저의 디자인에 쉽게 넣을 수 있었습니다. 최근에는 항상 서예를 저의 작업과 결합시킵니다.

디자이너들은 삶의 여러 시기에 따라 그들의 아이디어를 표현하는 방법들을 다르게 가질 것입니다. 하지만 그것들은 절대 그 고유의 문화와 멀지 않은 연관성을 가질 것입니다. 전통적 문화는 다른 시기와 다른 생활 환경에서 결국 현대적 생각으로 발전될 것입니다.

2. 오늘날 중국인의 라이프스타일에서 'Smart'는 어떤 개념일까요? 또 그것은 중국의 전통사상과 연계되는 부분이 있는지, 있다면 어떤 연결고리가 있는 것일까요?

오늘날 중국의 라이프스타일은 과거와는 명백히 다릅니다. 그러나 도교나 유교 같은 중국 철학들은 그 근간이 천년 이상 됩니다. 불교 역시 당나라 시대에 출현했다는 점을 고려하면, 중국의 긴 역사 동안 사람들은 이런 철학들과 함께 살아왔습니다. 이런 영원한 지혜는 시간을 이겨내며, 우리는 오늘날에도 여전히 경이로움을 발견합니다.

지난 200년간 중국의 현대화 과정에서 정치적 환경은 많은 부분에서 우리의 전통적 지혜에 손상을 입혔습니다. 하지만 우리 문화를 버리는 대신, 중국인들은 이제 우리의 전통 문화를 탐험하고 지속하는 방향으로 돌아오고 있습니다. 우리는 전통적 아이디어를 현대적 삶과 연결시켜야 하며, 오래된 생각을 융통성 없이 그저 접목하는 것이 아니라 현대적 감성을 부여해야 합니다. 당나라 시대와 명나라 시대에 그러했듯이, 우리의 삶과 전통을 융합할 수 있다면 중국의 지혜는 계속해서 발전할 것입니다.

6. Do you think Asia is becoming smarter? Is China becoming smarter? (In this question, 'smart' refers to specific technologies like the smart phone, and also metaphorically refers to culture that aspires (values) 'smart'.

The "smart technology" in the Asian region is certainly improved. There is also a certain extend of enhancement on a cultural level. However, the progress of cultural improvement is comparatively slow. It will be great if we can strive for a balance by accelerating cultural progression. Due to the comparatively low regard for original design in China, its progress is obviously slower than other Asian countries, though China has been improving as a whole. At the same time, the biggest obstacle comes from the change of political environment. After 10 years of Cultural Revolution, traditional wisdom has been damaged profoundly. Fortunately, the Chinese people have realized that and they are now devoting more and more effort on the conservation of our heritage. Throughout my teaching life, I pay a lot attention on the ethics of design and even include the subject in the core curriculum, aiming at inspiring the new generation to think more about culture and civilization.

3. 시대에 맞춰 스마트를 지향하는 중국 문화 디자인은 꾸준히 발전하였고, 현재 전성시대를 맞이한 듯 합니다. 여기서 말하는 ‘스마트’는 스마트폰과 같은 기술적 개념도 있겠지만, 현명(賢明, 高明, 明智)함을 나타내는 개념 또한 내포하고 있을 것입니다. 이러한 ‘스마트’ 개념이 동아시아 및 동양철학의 관점에서 어떤 의미라고 생각하시는지요? 그리고 어떻게 디자인에서 표현된다고 생각하십니까?

서양이건 중국이건, 사회가 발전하기 위해서는 혁신이 필요합니다. 각각의 새로운 세대에는 항상 새로운 발명들이 있습니다. 발명들은 계속해서 인간 생활을 발전시키며, 이런 것들도 ‘스마트’나 ‘지혜’로 부를 수 있습니다 (이하 지혜라 지칭하겠습니다). 이런 ‘생활의 지혜’는 문명을 물질적 차원에서 향상시키기 위해 우주의 숨은 요소들을 탐험합니다. 그러나 우리가 위에서 언급한 ‘스마트’나 ‘지혜’의 문화는 물질에 국한되는 것이 아니라 또한 영적인(또는 정신적인) 것입니다. 두 가지는 복잡하게 연결됩니다. 우리는 새로운 생각과 혁신을 다룰 때에 보다 열린 사고를 가지고 임해야 합니다. 우리는 새로운 아이디어들을 우리 디자인에 적용하며, 문화의 일종이 될 수 있는 문화적 과업을 완수하는 데에 새로운 기술을 활용할 수 있을 것입니다.

4. 디지털 환경은 아시아의 디자이너, 특히 중국 디자이너들에게는 어떤 의미가 있을까요? 지역의 한계를 넘어 창의적인 역량을 발휘할 수 있기 때문에 아시아 디자인이 주도적인 위치를 갖는 기회인 것 같습니다. 그렇지만 한편으로 보면 디지털 저작도구를 누구나 손쉽게 사용할 수 있게 되었기 때문에 디자이너의 특별한 기술이라고 할만한 것이 점점 없어지는 것 같습니다. 결국 디자이너의 입지가 좁아지는 것이니 디지털 환경은 디자이너들에게 기회가 아니라 위협이 될 수도 있지 않을까요?

현대인들은 기술적 환경 변화에 대해 긍정적이어야 합니다. 인간 문명의 발전은 기술의 발전에 크게 힘입었습니다. 그것이 현재에 대한 개선을 위한 미래의 향상이든, 이는 분명히 인간에게 이점을 줍니다. 그러나 이는 반드시 철학적 의미가 전제되어야 합니다. 만약 윤리적 제약이 없다면, 기술은 유해한 것이 될 수 있습니다.

비록 기술의 진보가 인간이 아름답게 창조하는 것을 돕는다 할지라도, 그 결과물은 어떤 의미나 영혼(또는 정신)도 담겨있지 않을 수 있습니다. 그렇기에 디자이너의 독특한 위치는 사라지지 않을 것입니다. 우리는 새로운 기술을 위협으로 받아들이는 것이 아니라 창조와 표현을 돕는 데에 활용해야 합니다. 우리가 어떻게 이용 할지를 안다면 디자인은 기술에서 이득을 얻을 수 있습니다. 그러나 만약 디자이너가 기술에 쉽게 대체된다면, 그것은 부적절함 때문일 것입니다.

5. Smart가 오늘의 미덕이자 중요한 가치가 되면서, 한편으로는 그 속도에 따라가지 못하고 정보사각지대가 존재하기도 하고, 정작 대지진 폭설 폭우와 같은 기상이변으로 인한 자연재해에 그다지 빨리 대응하지 못하여 정말로 스마트한 세상에 살고 있는 것인지 의문을 갖게 되기도 합니다. 말하자면 인간이 빠르게 스마트한 기술을 발전시켜왔지만 자연은 이보다 더 큰 변화로 그 기술을 무력하게 만들고 있다는 생각이 듭니다. 디지털 기술 지향의 스마트함이 러다이트 운동(Luddite Movement)과 같은 부정적인 반응을 불러오지는 않을까요, 그래서 뉴 테크놀로지뿐 아니라 올드 테크놀로지를 활용하는 것도 스마트한 것이 아닐까 하는 생각도 듭니다. 이러한 역설에 대해서 어떻게 생각하시는지요?

‘스마트’라는 새로운 개념이나 기술로 인해 새로운 미적 가치들이 대두될 것은 분명합니다. 세계 미술사가 상속되었던 방법과 같이, 그런 새로운 미적 가치는 옛 사고 논리를 풍부하게 만들어 줄 것입니다. 사실 스마트 기술을 통한 새로운 미적 가치는 보다 나은 디자인을 위한 일종의 동기입니다. 정보는 지식과 다릅니다. 정보는 검색될 수 있는 것이지만 거짓이거나 무의미한 것일 수 있으며, 어떤 정보는 쓰레기 일 수도 있습니다. 하지만 지식은 심사숙고와 내면화 과정을 거쳐 지혜가 될 수 있습니다. 만약 디자이너가 새로운 기술이 가져다 준 지식을 어떻게 고찰하고 소화할지를 알지 못한다면, 이런 기술들은 위협적인 힘이 될 것입니다. 자연스러운 삶의 방식으로 회귀하는 것도 삶에 대한 좋은 태도입니다. 그러나 새로운 기술을 완전히 외면하는 것은 태만입니다.

6. 마지막으로, 아시아는 스마트해지고 있다고 생각하시나요? 중국이 스마트해지고 있다고 생각하시나요? (여기서 ‘스마트’는 스마트폰과 같은 기술을 구체적으로 언급한 것이기도 하고 스마트함을 지향하는 문화에 대한 은유적인 표현이기도 합니다.)

아시아 지역의 ‘스마트 기술’은 확실히 향상되었습니다. 문화적 측면에서도 향상된 부분이 있습니다. 그렇지만 문화적 향상 속도는 상대적으로 느린 것이 사실입니다. 우리가 문화적 향상을 가속화하여 균형을 맞추기 위해 노력한다면 좋을 것입니다. 상대적으로 중국의 디자인에 대한 낮은 인식 때문에 다른 아시아 국가들보다 발전 속도가 현저히 떨어지지만, 전체적으로 보았을 때 중국은 발전하고 있습니다. 동시에 극복해야 할 가장 큰 장애물은 정치적 환경 변화에서 기인합니다. 10년의 문화 혁명 이후 전통적 지혜는 극심하게 손상을 입었습니다. 다행히 중국 사람들은 그 사실을 깨달았고, 지금은 우리 유산의 보존을 위해 계속해서 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 저의 교육자로서의 삶 동안, 새로운 세대에게 문화와 문명에 대한 영감을 주기 위해, 저는 디자인 윤리에 많은 관심을 두었고 핵심수업에 이를 포함시키기도 했습니다. **TA**